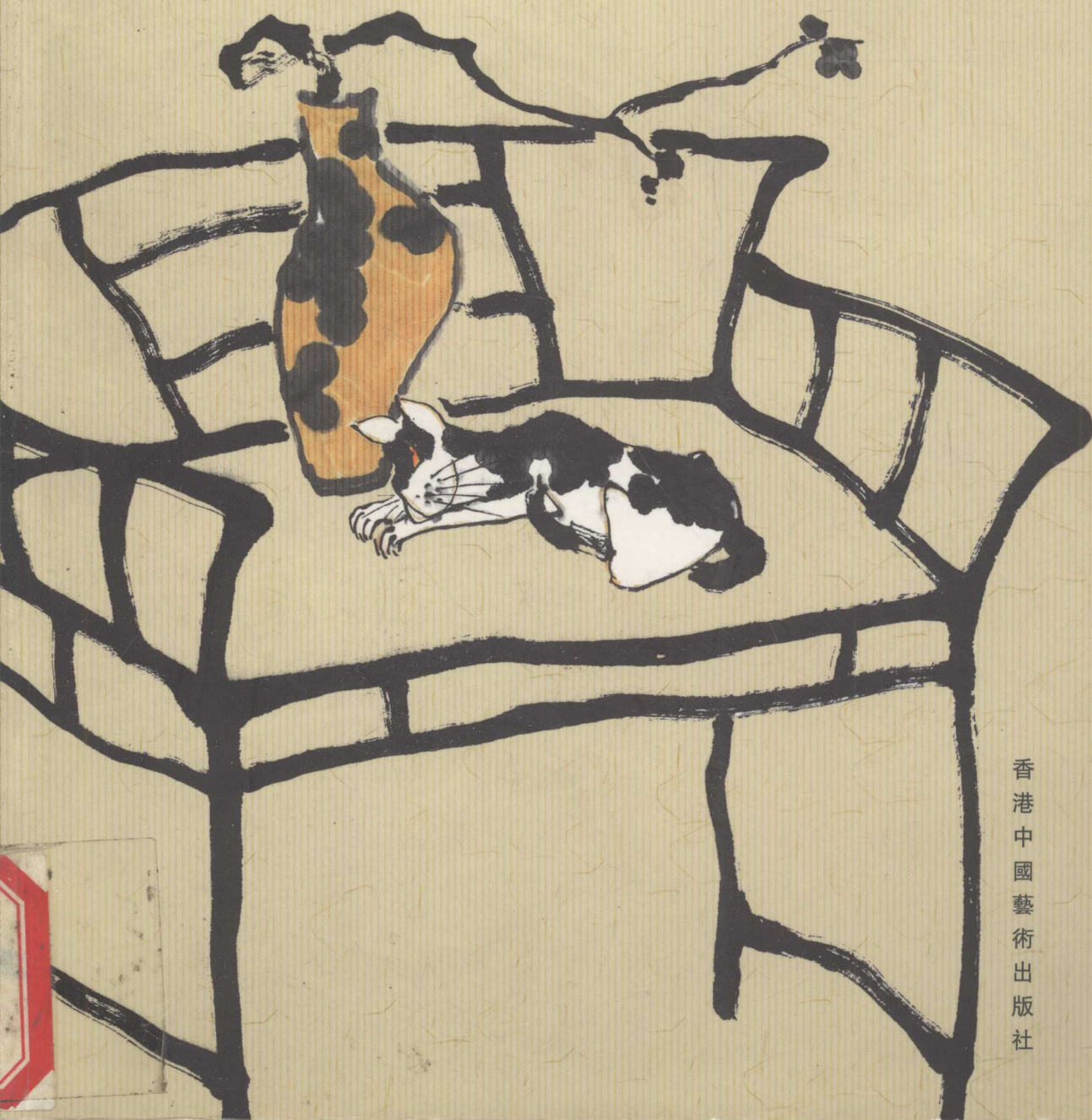

當 代 著 名 花 鳥 畫 家

王英鋼作品精選

香港中國藝術出版社

王英鋼作品精選

WANG YING GANG ZUO PIN JING XUAN

當代著名花鳥畫家

王英鋼作品精選－香港中國藝術出版社，2002.10
HK.ISBN 3-931884-54-6

王英鋼作品精選

出版發行：香港中國藝術出版社

地 址：香港尖沙嘴漆咸圍2-6號 金時商業大廈12層

制 版：香港彩藝印刷事務所

開 本：889毫米×1194毫米 1/16

版 次：2002年10月第1版

印 次：2002年10月第1次印刷

定 價：98.00圓

意趣之約

——談王英鋼的寫意花鳥畫

動手寫這篇評論之前，王英鋼約我到他的畫室看看新作。他的畫室大約有三十平米，除了沙發、書櫥、畫案占據了大部分的空間，首先進入我的眼簾外，我更注意到沙發前茶幾上的圍棋盤，書櫥裏玲琅滿目的畫冊和穿插其中的一些古玩，畫案上的筆墨紙硯和它周圍完成的和未完成的花鳥作品，還有牆壁上懸挂的書法習作。這種陳設給我的感覺是很古雅，很書卷氣。這自然的居所或許能夠顯露畫家的生活情趣和理想追求，實際上，在很多的畫家那裏，我都感受到了同樣的一種氣息，他們基本是崇尚傳統的畫家。在他們的心靈深處，古人的生活方式充滿了閑情逸致，脫開了塵俗。與其說是一種理想的生存環境，不如說是人生所能夠到達的一種理想境界，與其說是物質的享受，不如認為是精神的天堂。這種氛圍，或許是很多人追尋的理想。我之所以被他的畫室的擺設所吸引和感染，因為在我看來，走進畫家的畫室，也就走進了他繪畫世界的一部分。畫家自己營造一個巢穴，整日沉浸期間、熏染期間，為何？還不是想把這氣息浸透到畫家的每一個細胞，瀰漫在畫面的每一個角落嗎？海德格爾說：人要詩意地棲息。此如是。

王英鋼拿出他的作品，大致談了他的想法，並要我“批評”。這批作品是學習傳統、化合自我的產物，基本屬於傳統一脈。說實話，對於傳統型作品的評說，我們相對要熟悉的多，前人的“六法”詳備有加，千古傳承，所以很難擺脫陳詞濫調的評說。而對現代藝術的闡釋與評說可以是多義、多方位的，從技法、從精神、從創作理念、從操作方式等方面都可切入，且容易展開。同時，以我的視野，中國畫的三個分科（人物、山水、花鳥）之中，花鳥畫最能畫出意趣，但也最不易突破陳規，畫出新意。意趣固然來自題材本身，但更緊要的是來自畫家觀察生活以及處理生活和藝術表現之關係的能力和方式，即“造化”與“心源”的關係。意趣已然成為規範和認可花鳥水平高低的一個重要因素。前人在意趣營造上煞費苦心，成績斐然，那麼，意欲不拾前人“牙慧”，只有在畫面形式上尋求新的生發點。這又何嘗容易做到？正像花鳥給王英鋼出了一個難題一樣，畫家又給我出了一個難題。好在他的畫有話可說，可說之處在於有想法、有新意。

仍然回到傳統，王英鋼的寫意花鳥畫是從這裏出發的。衆所周知，寫意花鳥畫的歷史悠遠決定了它風貌的多樣、體格的深厚，尤其近現代，大家輩出，把其中審美取向不同的風格都推向了極至，清麗明快任伯年，雄渾老辣吳昌碩，醇厚鮮活齊白石，霸悍奇崛潘天壽……毫無疑問，這是一筆豐厚的遺產，也是超越出新的巨大障礙。面對傳統，王英鋼選擇先深入再跳出的路徑。他的前期作品大多追摹前人的筆墨樣式，這些近作則更注重精神內涵的捕捉，而新的精神顯然需要新的筆墨語言來表現，所以他將錘煉筆墨語言放在首位，注重畫外功的營養積蓄對新技法的吸收和運用，在畫面形式上做文章。

新意在哪裏？在畫面的構成意識上，具體體現在構圖。王英鋼構圖立意追尋新穎和別致。構圖新則意趣新，意趣新則境界新。儘管筆墨形態結構關係仍是傳統的，但畫面的氣息却因此而清新。既然仍稱之為“花鳥畫”，則不論如何誇張變形，都不能擺脫花鳥的基本形象特征，因此，言說花鳥畫的創新，很大程度上取決於在構圖立意和章法布局的突破。王英鋼于此用心不懈，一方面源自對傳統的心領神會，一方面出於對生活的細心觀察。畫家構圖的能力不僅在他的小幅作品中體現出來，在鴻篇巨制中也得以盡情發揮，從章節的疏密節奏到筆墨的濃淡干湿都力求顯現個性。而對筆墨語言，畫家也進行了較深入的體驗和探索。比如在用墨的層次，用筆的剛柔，用色的雅俗等方面都做得較好。

在這些作品中，王英鋼着眼于筆、墨、色并用，而在每一幅畫中又有所側重。比如《南國清幽圖》，就是頗得墨韻綫趣的佳作，右側墨色鋪陳，變化微妙，密不透風，感覺整體；畫面左側，兩只小鳥令畫面生出機趣，小鳥的目光導引觀者目光伸向畫外。這種構圖與傳統手法略有不同，筆墨也在舒緩從容的形態中展開，運筆、使墨的速度變慢了，一定程度上消解了傳統式的審美慣性，進而達到新鮮的語言感。《閑枝鳥迹》突出用筆本身的情趣，在波折間巧顯節奏和意趣，畫面氣氛濃郁，境界清新，富于視覺衝擊力。

我常常驚嘆傳統的深厚，驚嘆傳統筆墨樣式的意趣之美，甚至認為中國畫的表現方式絕對是全世界第一流的。不是從我個人感情上，而是從它的所含蘊的抽象與具象，理法與情感豐富而微妙的關係以及筆墨性格所投射出的畫家性格的差異，天人合一、物我兩忘的審美境界中得出的結論。

傳統是精深的博大的。在其中徜徉一定是很有趣的事情。對於我們生活的補益，則是多了一份詩意和美感。王英鋼所着意的工作，即在於此。

目 錄 (CONTENTS)

艷秋鳴禽圖	368cm × 145cm	5	逍遙游 (上)	179cm × 97cm	37
閑枝鳥迹(1)	134cm × 50cm	6	喜上富貴圖 (下)	179cm × 97cm	37
案頭移香圖	185cm × 50cm	7	清香	97cm × 89cm	38
幽澗圖	368cm × 145cm	8	清趣圖	97cm × 89cm	39
一枝先已破春寒	97cm × 89cm	10	江南小景	97cm × 89cm	40
碩園	97cm × 89cm	11	幽林滴清露	68cm × 68cm	41
秋月清影	97cm × 89cm	12	老藤逢春圖	504cm × 193cm	42
浴醉	68cm × 68cm	13	林密鳥聲幽	68cm × 68cm	44
無題	68cm × 68cm	14	紫霞	68cm × 68cm	45
嘆花	68cm × 68cm	15	寒栖圖 (上)	97cm × 89cm	46
賞花	68cm × 68cm	16	月下清風 (下)	68cm × 68cm	46
朝露	68cm × 68cm	17	夜風驚宿鳥 (上)	68cm × 68cm	47
瞥見魚兒眼頓開	68cm × 68cm	18	游春圖 (下)	68cm × 68cm	47
碧潭清影	68cm × 68cm	19	獨與天地精神往來	68cm × 68cm	48
暖冬	97cm × 89cm	20	冷香倩影	68cm × 68cm	49
閑枝鳥迹(2)	97cm × 89cm	21	吉祥滿園	368cm × 145cm	50
山靜清幽	97cm × 89cm	22	踏作花泥透脚香	97cm × 89cm	52
南國清幽圖	97cm × 89cm	23	秋光滴露	97cm × 89cm	53
魚樂圖	97cm × 89cm	24	秋聲	扇面	54
和風圖	97cm × 89cm	25	秋聲賦	扇面	55
蘆花吹雪一江寒	97cm × 89cm	26	寒梅作伴 (上)	97cm × 89cm	56
秋荷	97cm × 90cm	27	幽蘭 (指墨)(下)	68cm × 68cm	56
荷塘月色	368cm × 145cm	28	花海圖 (上)	68cm × 68cm	57
醉秋	68cm × 68cm	30	荷塘清趣 (下)	68cm × 68cm	57
艷秋圖	97cm × 89cm	31	四條屏	224cm × 50cm	58
穿梭蓮葉間	97cm × 89cm	32	摘盡枇杷一樹金	68cm × 68cm	60
風葉雨枝卧清秋	97cm × 89cm	33	林深無人鳥相呼	68cm × 68cm	61
春居圖	97cm × 89cm	34	碩果纍纍	68cm × 68cm	62
春靜鳥聲樂	97cm × 89cm	35	田園樂	175cm × 175cm	63
無塵	136cm × 68cm	36	喜從天降	97cm × 89cm	64

艷秋鳴禽圖

所系

種天南望遠處多
安拭月觀看
他亂地相思三
風野度玉欄杆
東風三日
風兼雨志書雲東扣
山峯偏耐久綠台又放新枝
題南天竺山茶訪名三首

華銅畫

地空惟為
紅土千秋

古人云翰墨主神形須有南面之德宏遠之抱負超然之見識厚重淵博之學問廣闊洋人之生活於後
登峰造極之手相若當其揮毫之際自有成於胸中乃能臻神而會其高妙也
規矩變化無常使之清而曠遠乃為之藝木之佳也時感外斗中秋節之際懷由非
題於南天竺山茶訪名三首

殘雪初消春寒凜冽
 獨倚寒梅始覺
 紅猶輕暖
 丹靑難狀
 見同
 不成愁
 煞老
 藤屋
 支反
 亦如
 一瓶
 清泉
 移斗
 清供
 案頭
 入夢
 中開
 並
 錫
 昌
 認

傷心宿雨蓬窗
 點
 點
 寒
 燈
 替
 諸
 生
 改
 之
 手
 卷
 回
 首
 飄
 風
 桂
 院
 剩
 一
 支
 瓦
 筆
 為
 華
 家
 謀
 此
 米
 油
 鹽
 嗚
 呼
 年
 秋
 月
 於
 石
 門
 樓
 雨
 題

一枝先已破春寒
未出盘似
絳裙色
琥珀染就

苦凍
珀染成

壬子春月
風解相識
錫

